

传统文化融入初中音乐教学的实践策略探究

邵英兰

广州市天河区汇景实验学校, 广东 广州 510640

DOI: 10.61369/RTED.2025120034

摘要 : 传统文化是五千多年中华文明的智慧结晶和精神指引, 蕴含着丰富的文化、艺术和人文色彩。作为传统文化的重要组成部分和宝贵的文化遗产, 传统音乐承载着历史、文化、风俗和情感等丰富的文化内涵, 对于培养学生的审美能力、音乐品位和文化素养具有重要的作用。随着社会的快速发展, 传统音乐文化逐渐被边缘化, 如何将传统文化融合初中音乐教学实践中, 提高学生的音乐素养成为初中音乐教育亟需解决的问题。

关键词 : 初中音乐; 传统文化; 教学改革; 文化素养; 审美

Research on Practical Strategies of Integrating Traditional Culture into Junior High School Music Teaching

Shao Yinglan

Huijing Experimental School, Tianhe District, Guangzhou, Guangdong 510640

Abstract : Traditional culture is the wisdom crystallization and spiritual guidance of more than 5,000 years of Chinese civilization, containing rich cultural, artistic and humanistic colors. As an important part of traditional culture and a precious cultural heritage, traditional music carries rich cultural connotations such as history, culture, customs and emotions, and plays an important role in cultivating students' aesthetic ability, music taste and cultural literacy. With the rapid development of society, traditional music culture has gradually been marginalized. How to integrate traditional culture into junior high school music teaching practice and improve students' music literacy has become an urgent problem to be solved in junior high school music education.

Keywords : junior high school music; traditional culture; teaching reform; cultural literacy; aesthetics

引言

随着教育改革的不断深入, 立德树人成为初中教育工作的根本任务, 这使得初中教育不仅只关注学生知识和技能的培养, 更需要培养学生的综合素养。在文化多元化背景下, 传统文化教育显得极其重要, 初中音乐学科作为传承传统文化的重要途径, 需要积极融入将传统文化与音乐教学相融合每一次培养学生的音乐素养、审美情趣和文化内涵, 促使学生可以在音乐学习中感受中华传统文化的魅力^[1]。同时传统文化的融入可以帮助学生深入了解传统音乐文化的形成背景和历史渊源, 有效提升学生的文化自信和民族自豪感, 对于强化他们的社会主义核心价值观具有重要的作用, 还可以促使音乐创新发展。

一、传统文化融入初中音乐教学中的实践意义

(一) 有利于拓宽学生的艺术视野

传统文化具有多样性和地域特征, 其中蕴含的每个音乐形式都有其独特的艺术风格和人文色彩, 也代表着不同的民族文化和审美趣味, 将传统文化融入初中音乐教学中, 可以最大程度地体现音乐内容的多样性。学生可以学习到不同地域、不同民族的音乐风格和表现形式, 体会音乐的多样性和复杂性。传统文化带来的审美体验和文化冲击在一定程度上可以拓宽学生的艺术视野, 提升他们的音乐感知能力和鉴赏能力; 另外, 传统文化承载着厚重的历史底蕴和不同民族的情感表达和精神需求, 将其与音乐结

合, 对于学生弘扬和发展优秀传统文化具有不可替代的意义和价值。

(二) 有助于促进音乐教育多元化发展

传统文化是承载历史智慧和人文情感的重要载体, 其中更是包含着丰富多彩的音乐文化。传统音乐文化不仅可以体现独特的音乐体系特征, 还体现着更加细腻的情感和气韵。将传统文化融入初中音乐教学中, 学生可以了解不同种类的音乐形式和风格, 可以有效拓展他们的音乐知识视野和提升审美情操^[2]。当前, 初中音乐教学内容具有一定的局限性, 虽然包含了必要的音乐理论知识和音乐风格, 但所引入的音乐种类不够丰富, 而将传统文化融入其中, 可以让学生了解到更全面、多元的音乐文化, 从而激

发学生学习音乐的兴趣，促使他们可以更好地了解不同文化背景下的音乐文化，为未来的音乐道路发展和创新奠定坚实的基础^[3]。

（三）有助于培养学生的综合素养

在教育改革深入的时代背景下，学校教育不再仅仅关注学生学科知识的传授，而是更加注重学生综合素养的培育。音乐教育作为初中学科教育的重要组成部分，不仅承担着传授音乐知识和技能的任务，还肩负着培养学生艺术素养和价值观的重要使命。传统文化作为培育学生核心素养的关键载体，在其中发挥着重要的作用。传统文化蕴含着丰富的人文理念和艺术元素，为学生思想意识、价值观念、道德规范和艺术修养的塑造提供强有力的支撑。在初中音乐教育中融入传统文化元素，可以引导学生深刻地理解家国情怀、社会责任感和伦理道德，从而在未来的工作和生活中形成积极向上的行为习惯和价值导向^[4]。

二、传统文化融入初中音乐教学的实践策略

（一）结合初中音乐学科的具体要求，深入整合传统文化资源

随着新课标的提出，传统文化在教育中的作用和应用价值越来越大，这使得初中学科课程教学成为传承和弘扬传统文化的重要途径，在学科教学中凸显传统文化，培养学生的文化素养成为重点教育任务^[5]。因此，为了增强学生对传统文化的了解，提高他们的文化素养，教师需要结合音乐学科的具体教学要求和教学目标，深入挖掘音乐作品中蕴含的传统文化元素，优化教学资源配置，以此保障教学内容的多样性，促使传统文化可以与音乐教学更好地融合。

为了更深度地将传统文化融入音乐教学中，教师应当对传统文化有更深入的理解，并筛选一些具有代表性的教学资源，以此来丰富教学内容，具体来说，教师需要优化教学资源配置，在不改变教材内容的前提下，对所学的内容进行充分的挖掘和整合，将多样性的传统文化资源融入课堂教学中，使学生认识到传统文化的多元化和可传承性，让学生在音乐学习中感受传统音乐的文化价值，体会传统文化所蕴含的独特艺术魅力与文化底蕴。再有，教师可以利用信息技术手段，建立传统文化资源数据库，将传统文化讲解视频、历史故事、传统音乐作品集等资料进行整合和录入，以此便于教师将文化资源与课程内容进行融合，深化学生对传统文化的理解与认知。

（二）创设音乐教学情境，深入融入传统文化

音乐教学方法是帮助学生强化音乐知识和技能的一种重要的教学手段，若想实现传统文化与音乐教学的有机融合，教师应当创新音乐教学方法，激发学生了解和学习传统文化的兴趣，引导学生在多样教学方法中扩展音乐视野和提升文化素养。音乐情境创设不仅可以增强初中音乐教学的趣味性，还可以提高教学质量和传统文化的融入效果^[6]。因此，教师需要积极创设音乐情境，让学生在多样化情境中了解和感受传统文化。具体而言，首先，教师可以引入传统乐器，并在课堂教学过程中为学生进行讲解和

展示，比如，古琴是我国古代最具有哲学性、艺术性和人文性的乐器，是极具代表性的拨弦乐器，其中蕴含着丰富的文化底蕴，教师可以重点讲解古琴的历史背景、类型、特点以及弹奏技巧，在学生初步了解后，教师可以利用多媒体播放古琴曲，让学生感受古琴浑厚深沉、余韵悠长的音色，体会古琴中的美学意蕴，以此激发他们对古琴的热爱。同时，教师还可以创设故事情境，深入讲解传统音乐作品中的文化故事，帮助学生理解音乐作品背后蕴含的文化意义和社会价值，以此拓宽他们的文化视野和对作品的理解力，提升文化素养和审美品质。

例如，在学习《昭君出塞》中，教师可以用故事情境作为课程教学的导入环节，为学生讲解作品背后的历史故事和所处的时代背景，在学生有了初步了解后，教师可以播放《昭君出塞》歌曲，让学生进行欣赏，并引导他们在倾听过程中注意音阶的特点^[7]。然后，教师可以重点讲解传统音乐文化五声音阶，以此强化学生的音乐素养，再有教师可以引导学生对“昭君出塞为后续两国的发展带来什么的影响？”“为什么昭君一定要完成和亲使命？”问题进行讨论，以此激发学生的爱国情怀和民族自豪感。

（三）积极营造良好的教学氛围，激发学生了解传统文化积极性

初中生正处于身心发展的关键时期，他们的思想逐渐成熟，好奇心旺盛，思维敏捷但心理承受能力较弱，面对外界新鲜事物的吸引，容易忽视学习的重要性^[8]。为此，教师应不断更新教学理念，创新教学方式方法，营造愉快、和谐的课堂氛围，保证多种形式课堂教学活动的高质量开展，明确学生的主体地位。教师在教学中主要起引导和启发的作用，科学融入各类优秀传统文化要素，让学生在文化语境中感受中华优秀传统文化的魅力，以此唤醒学生内在的审美情感和文化情怀，吸引他们主动学习更多中华优秀传统文化知识。

例如，在讲解《穿越竹林》这篇音乐作品时，教师可以借助多媒体，为学生播放《卧虎藏龙》电影经典的武打片段，帮助学生了解这首音乐作品的故事背景，感受电影场景音乐的魅力，然后，教师可以配着背景音乐，让学生再次观看电影片段，对其中所展现的古代乐器进行讨论，并分析乐器的作用，让学生感受中国古代乐器的魅力，激发他们学习音乐的兴趣，营造生动、愉快的音乐学习氛围，促使学生可以主动了解中华文化，提升教学效果。

（四）深入讲解传统音乐文化，培养学生创作能力和审美能力

随着传统文化的影响力逐渐扩大，当代音乐作品中传统文化的融入越来越多，现代音乐形式与传统文化融合逐渐成为一种艺术创作的方式，二者的深度融合，可以丰富音乐层次感，弘扬传统文化。在音乐教学中，教师可以引导学生将传统文化融入音乐创作中，以此强化传统文化的作用。教师可以重点讲解我国传统音乐作品的节奏模式、旋律结构以及乐器适应，还可以为学生普及中国传统音乐调式体系，让学生了解传统音乐作品的创作形式，比如五声调式、六声调式等^[9]。此外，教师还可以向学生介绍我国传统音乐独有的展现形式，比如诗歌、戏曲、民族音乐

等，这些音乐形式具有浓厚的历史色彩和独特的艺术魅力，全面性地体现了中国传统文化的历史精华和文化特色。普及传统音乐文化，可以让学生改变对音乐了解的固有认知，丰富他们的艺术视野和提升艺术修养，使他们更加全面地了解和欣赏中国文化的多样性。

比如，在讲解《西江月》《白毛女》《穆桂英挂帅》等作品时，教师可以重点讲解传统音乐的基本特点，比如旋律、音色、乐器等^[10]。其次，教师可以引导学生利用音乐文化元素对作品某一个片段进行二次创作，以此让学生更深入了解和掌握传统音乐文化，培养他们的审美品质、提高创作能力和创新能力，促使他们可以将现代音乐与传统文化相结合，这对于传承传统文化有着重要的作用。

三、结束语

综上所述，传统文化历史悠久，博大精深，蕴含着丰富的文化遗产，其中包括文学、建筑、服饰、艺术等，这些文化遗产中不仅记录了上下五千年优秀历史和文化，还承载着重要的思想观念、人文精神和文化内涵。将传统文化融入初中音乐教学中，是深入教学改革的必然要求，也是实现立德树人根本任务的重要途径。通过深入整合传统文化资源、创设音乐教学情境、积极营造良好的教学氛围、深入讲解传统音乐文化等方式，可以强化学生对传统文化的理解力，提高学生的音乐审美和文化素养，促使他们在学习和发展音乐艺术的同时，传统和创新传统文化。

参考文献

-
- [1] 金晶. 如何在初中音乐教学中传承中华优秀传统文化 [J]. 琴童, 2025, (06): 170-172.
 - [2] 刘近红. 优秀传统文化元素融入初中音乐课堂教学的策略 [J]. 山西教育(教学), 2025, (03): 97-98.
 - [3] 王晓燕. 文化自信视域下中华传统音乐教学策略研究——以初中音乐教学为例 [J]. 中国民族博览, 2025, (04): 149-151.
 - [4] 李亚梅. 美育浸润背景下将中华优秀传统文化融入初中音乐教学的方法 [J]. 琴童, 2025, (04): 74-76.
 - [5] 陈丽. 传统文化背景下初中音乐教学改革的实践探索 [J]. 中华活页文选(传统文化教学与研究), 2025, (02): 127-129.
 - [6] 颜子璐. 初中音乐教学弘扬中华优秀传统文化的策略——以“古琴乐韵”单元为例 [J]. 艺术大观, 2025, (04): 160-162.
 - [7] 张露. 中华优秀传统文化在初中音乐教学中的渗透路径 [J]. 琴童, 2025, (02): 68-70.
 - [8] 王岩彦. 传统文化与初中音乐教学的融合实践探究 [J]. 黑龙江教师发展学院学报, 2025, 44 (01): 121-124.
 - [9] 孙延德. 优秀传统文化在初中音乐教学中的渗透策略研究 [J]. 中华活页文选(传统文化教学与研究), 2024, (12): 151-153.
 - [10] 程晓泓. 传承传统文化, 探寻音乐教学新途径 [J]. 教师博览, 2024, (33): 76-78.